关于"钢琴艺术史"教学中的问题及解决措施的探讨

李 蕾
(长春大学音乐学院，吉林长春 130022)

[摘 要] 钢琴艺术史教学对音乐人才培养具有十分重要的作用，由于这是一门新兴学科，人们对这门课的认识存在误区，致使这门课程没有达到应有的教学效果。

[关键词] 艺术史；教学观念；教学思路
[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1008－178X(2006)03－0155-03

钢琴艺术史课程已经是全国许多高等音乐院校开设的一门重要课程，这门学科已经在音乐学院逐步发展成为必修课与选修课相结合的授课形式，必修与选修这门课程的学生人数也正在逐年上升，许多学生在学习这门专题史课程后普遍感到在音乐理论知识方面特别是在钢琴专业理论知识方面受益非浅。

虽然这门课程在我国是新兴学科，但是有着悠久历史并在世界上得到公认的俄罗斯钢琴学派很早就重视钢琴艺术史课程的研究，在俄罗斯专门成立有钢琴艺术史和教学法教研室，许多人专门致力于研究这一学科。此门学科在我国的上海音乐学院最早开设，到目前为止，有的音乐院校还没有设专业教师来讲授这门课程。

钢琴艺术史课程的任务是使学生了解、掌握中外各历史时期重要的键盘作曲家的生平以及他们的优秀键盘音乐作品。它由人、琴、乐三个方面构成。因为这三者既独自演进，又在历史发展中形成相辅相成、交汇融合的密切关系。这门课程为钢琴演奏、教学提供了较系统的参考，概括三百年来钢琴艺术发展中各历史时期的时代特点，对一些重要作曲家及作品做了分析，对演奏风格及弹奏做了简要论述。

众所周知，钢琴弹到一定程度，如果只学弹奏技巧而缺乏对音乐其他方面的知识的了解，特别是对钢琴文献的历史背景、作曲家风格和具体作品缺乏了解和研究，那是无法正确表现乐曲内容的。本课程为音乐系学生提供了这方面的知识，帮助他们深入到音乐的殿堂中去了解音乐的内涵，懂得更好地理解作曲家意图和正确表现他们的作品，这对音乐进行再创造的演奏者和教育者尤其重要。

在高等音乐师范院校以及音乐艺术院校中的师范教育专业的学生的钢琴水平是参差不齐的，大部分学生学习钢琴也只有两三年时间。怎样才能让这些尚没有实践经验、理论知识比较单薄的学生，能尽快通过学习以掌握一些必要的理论知识，为今后的音乐表演或者音乐教学工作做准备是我们在教学中所面临的亟待解决的问题。

目前，开展钢琴艺术史课程教学主要存在以下几种误区：

1、认为钢琴艺术史就是西方艺术史，把教学形式等同于讲授音乐史

以这种思路进行教学的教师，往往只是在课堂上重复欧洲音乐史课的内容，显现不出钢琴艺术史课的课程特点。通过教学实践笔者认为，仅仅介绍作曲家的生平、创作风格是远远不够的。应充分利用多媒体等先进的教学设备，自己动手设计课件。首先播放介绍作曲家生平、艺术成就等方面的音像资料，接着再播放作曲家的钢琴作品以及其它的音乐作品，让学生对该作曲家的音乐风格有一个大致的了解。然后，再向学生讲述该作曲家的艺术风格及其钢琴作品的演奏要领，使学生能以理论作指导练习演奏该作曲家的钢琴作品，并

[收稿日期] 2006－02－24
[作者简介] 李 蕾(1974－),女,吉林长春人,长春大学音乐学院讲师,硕士,从事钢琴艺术史教学与研究。

能在课堂上公开演奏。在此演奏过程中，组织学生进行演奏评议。教师则在其中穿插提出各种相关的问题，以启发学生对音乐作品进行多角度的思考。思考的主要内容有：作品的音乐性质与风格、曲式结构、节奏音型、旋律特点、和声的运用、织体写法、段落的划分、力度布局等等。采用这种教学方法，是试图通过培养学生的思考与分析能力，提高学生对钢琴音乐作品的理解和赏析能力。

2、只“空”讲理论，不注重艺术实践；其教学形式，相当于音乐基础课

钢琴艺术史的教学目的，是用理论来指导实践。教师在讲述任何一个教学环节的内容时，都应与实践紧密结合。在世界各国钢琴艺术发展史上有无数优秀的作曲家、作品被世代传颂。如：巴赫的四十八首平均律钢琴曲集和贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲分别被西方钢琴家奉为钢琴音乐的“旧约圣经”和“新约圣经”。巴赫站在复调音乐之颠，贝多芬则立在主调音乐之峰，两位伟人所创造的钢琴作品堪称内容与形式高度统一和完美结合的最高典范。几乎每一个钢琴专业的学生都要学习演奏这些作品。再如：被誉为钢琴诗人的波兰作曲家肖邦，他的创作几乎全部为钢琴而写。他是典型的浪漫主义音乐语言的创造者之一，他的和声语言为19世纪下半叶的音乐创作开辟了新的道路。肖邦在音乐语言上进行独创性构思的同时，还不断地挖掘和发挥钢琴乐器的表现潜能。他还改变了装饰音的用法，在莫扎特的装饰性旋律的基础上又朝前发展了一大步。肖邦音乐的节奏鲜明、有力，又极其灵活，“自由速度”是他独具匠心的表现手法之一，使每一个乐句都增添了无穷的韵味和魅力。他的钢琴作品所涉及的体裁风格之广泛，也是无人企及的。

尽管肖邦是一位浪漫主义的音乐大师，但是他的音乐中却充满含蓄内在、均衡典雅的古典精神。这种古典精神不仅表现在他的创作中，还明显地反映在他的钢琴演奏风格中。肖邦是继莫扎特之后又一位追求典雅风格和高尚趣味的钢琴演奏家。学习钢琴的学生们往往都很喜爱演奏肖邦各种体裁的作品，如他的夜曲、玛祖卡、船歌、波罗乃兹舞曲等早已成为学生钢琴考试选择的重点曲目之一。教师在教学中可以通过示范演奏，或者播放钢琴家的演奏录音、录像，以及比较同一乐曲的不同演奏版本，举办课题式的音乐会、现场指导学生演奏、欢摩音乐会后组织艺术评议等活动，将教学内容直接运用到实际教学中去，使学生在实践中切实体验到所学的理论知识。

3、教学内容涉及的面太窄，不利于拓宽学生的知识面

由于这门课在各校所用的教材都是由任课教师自己挑择的，因此，一旦教师所用的教材内容不够全面，势必影响这门课的质量。目前，较好的钢琴艺术史课的教材，除了上海音乐学院（已公开出版发行）和中央音乐学院编的钢琴艺术史外，至少还应该包括不同时期、不同风格的钢琴作品的演奏要领、钢琴演奏技术与训练、钢琴视奏法、练习法、伴奏法、踏板法、记忆法、钢琴演奏心理锻炼等内容。笔者认为：教师应将多本教材的内容进行“整合”与“组装”，取各教材之精华，以简明扼要、实用性强为原则，使学生的知识面得以拓展。

此外，有的教师所选用的教材只是西方钢琴艺术史，因此就缺少了中国钢琴音乐发展史和演奏法的内容。但是，这个内容是不可缺少的。我国是世界上音乐文化发展最早的国家之一。历史上可上溯至以骨笛、埙等乐器的产生为标志的新石器时代。中国近代钢琴音乐的发展可分为萌芽、成熟、繁荣、转折、探索五个阶段。学生们比较熟悉的贺绿汀的《牧童短笛》（1934年）的问世，标志着中国钢琴音乐创作进入了一个新的历史时期。在新中国成立之初的十几年里，创作了许多前所未有的新作品。如：马思聪的《三首舞曲》(1950年)；陈陪勋的《卖杂货》(1952年)、《思春》、《旱天雷》(1959年)；汪立三的《蓝花花》(1953年)；王建中的《云南民歌五首》(1958年)；吴祖强、杜鸣心的《鱼美人选曲》(1959年）等。在转折阶段创作的作品如王建中的《陕北民歌四首》、《百鸟朝凤》、《梅花三弄》（1973年)；储望华《二泉映月》（1972年)、《浏阳河》(1973年)，周广仁的《陕北民歌主题变奏曲》、《台湾同胞我的骨肉兄弟》(1976年）等等，这些作品都是学生们耳熟能详的。中国优秀的钢琴作品从音乐表现意境和创作手法上都有着不同于西方音乐的表现思路。这要求中国作曲家、钢琴演奏家在精通专业作曲技法及钢琴演奏的同时，还应该精通中国的民族民间音乐。

中国几代音乐家，为中国钢琴音乐创作的不断创新和发展作了不懈的努力，创作了大量的作品，我们应学习和演绎这些作品。中国钢琴音乐艺术需要我们这一代音乐学子去弘扬、发展。

在此，还必须提及的是，中外现代钢琴音乐作品，往往是学生难以把握、难以理解的一个领域。因为学习钢琴的学生往往从一开始接触的就是古典音乐，另外，现代钢琴作品的审美标准与以往的作品有着很大的区别，如果我们固守过去的审美习惯，不敢跨进现代钢琴音乐的门槛，那么我们也就永远体验不到现代音乐的奇妙魅力了。因此，这门课程不仅仅要涉及过去时代的作品，也需要将学生领进现代钢琴音乐的殿堂，为今后更好地演绎各类钢琴作品打下基础。

4、忽视培养学生对钢琴音乐作品的研究、分析能力

当讲述某位作曲家的钢琴作品的演奏要领时，为了避免学生和教师对钢琴作品的把握只是停留在口头上，可事先布置某位同学弹奏该作曲家的钢琴作品，并在课堂上演奏，由学生们对该同学的演奏以及钢琴作品的曲式、结构、体裁、风格等方面进行全方位的评议。这样一来，既提高了学生的演奏能力、心理承受能力还使学生的独立思考能力得到了锻炼。此外，学生还要用课后练习来巩固课堂上所学的知识，除了以写论文的方式外，还应该要求学生将一首钢琴作品的音乐风格、体裁特点、曲式结构、和声、织体、创作手法及演奏要领等方面的特点，用文字的形式加以阐述。这种训练方法为学生的论文写作打下基础，也使这门课程上升到“科研能力培养”的高度。如果在平时学习的授课中，就有意识地对学生进行撰写论文的训练，提高学生的论文写作能力，也就自然会杜绝当下社会上流行的论文写作中的应付和抄袭现象了。

关于该课程的考试方法，可采取考试和考查两种方式。考试方式可以在考题中包含测试音乐知识的填空题、关于作曲家及其钢琴作品的划线题、简答题，以及对某首作品进行分析及演奏要领阐述的综合能力测试题等方法。这样，教师对学生掌握和运用知识的情况就有了一个较全面的了解。考查方式则可以由教师命题，让学生以论文写作的方式完成。另外，还可以充分利用互联网在未来实现网上授课、作业和考试等。

总之，希望钢琴艺术史这门课，能够成为将各门课的知识融于一体的交叉学科，全面提高学生未来的钢琴演奏能力，使它从以往的“音乐欣赏课”式的传统教法中走向更广阔的天地，成为开发学生综合智能、提高学生综合素质的课程。也只有这样，这门课才能充满生命力，成为一门具有重要意义的、不可替代的课程。

[参 考 文 献]

[1]周微.西方钢琴艺术史[M].上海音乐出版社,2003,2.
[2]钱仁康.欧洲音乐史话[M].上海音乐出版社,1995,5.
[3]沈旋,夏楠.古典音乐欣赏50讲[M].上海音乐出版社,1995,3.
[4]于润洋.西方音乐通史[M].上海音乐出版社,2001,5.
[5]付占文.欧洲钢琴艺术史概论[M].首都师范大学出版社,2000,3.
[6](匈)埃迪特(汉巴尔科.钢琴音乐300年[M].人民音乐出版社,1995,5.

The Problems and Countermeasures in the Teaching of Piano Art History

LI Lei
(Changhcun University, Changchun 130022, China)

Abstract: The teaching of Piano Art History plays an important role in educating talents in music. Because Pinao Art History is a new subject and there is some misunderstanding in it. The desirable teaching result has not been reached.

Key words: art history; views on teaching; train of thoughts in teaching